

ORQUESTAS DEL
MUNDO DE
IBERMÚSICA

r
r
i
a
g
a

Temporada 2003-2004

Serie Arriaga

Royal
Philharmonic Orchestra

Director Titular: **Daniele Gatti**

ORQUESTAS DEL
MUNDO DE Temporada 2003-2004
IBERMÚSICA Serie Arriaga

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA DE MADRID
SALA SINFÓNICA

Royal Philharmonic Orchestra

Su historia es tan rica y variada como su bien merecida reputación internacional por su excelente nivel artístico. Su nombre y la de su fundador, Sir Thomas Beecham, uno de los mejores directores y una de las más destacadas personalidades de la música clásica de Gran Bretaña, están asociados de modo indisoluble. En 1946, Beecham se propuso crear un conjunto de primera línea con los más destacados músicos del país, que llevara la mejor música a todos los rincones de Gran Bretaña. Tras la muerte de Beecham, en 1961, la dirección musical y el desarrollo artístico de la Orquesta han sido guiados por una serie de distinguidos maestros, en la que figuran Kempe, Dorati, Previn y Ashkenazy. Actualmente, bajo el liderazgo del brillante Daniele Gatti (Director Titular desde 1996), continúa extendiendo su reputación internacional y manteniendo su profundo compromiso como orquesta nacional británica.

Recibe constantemente una entusiasta acogida por parte de la crítica y del público, tanto en el escenario internacional como en su propio país. El "Daily Telegraph" escribía, en abril de 2002: "Gatti ha llevado a la Orquesta a la cumbre: su sección de cuerdas se cuenta entre las mejores de Londres, por su rica sonoridad y unánime articulación, así como por la calidad de sus interpretaciones solistas y el modo armonioso en que se funden todos los sonidos."

Además de su actividad en Londres, que en 2002/03 incluyó un ciclo completo de Beethoven dirigido por Gatti y la actuación, por tercera vez, como orquesta residente de la Opera Holland Park, realiza un extenso programa de giras por todo el país.

En el escenario internacional, tocó para el Papa Juan Pablo II en el Vaticano, y fue la única orquesta de Occidente invitada a participar en las celebraciones del 10º aniversario de la independencia de Kazajistán, en mayo de 2002. A finales del mismo año, visitó la República Popular de China, incluyendo un concierto de Año Nuevo, al que acudió el Presidente. También realizó giras por Estados Unidos y Escandinavia y, en 2003, visitó América del Sur y Europa.

Su emprendedor programa "Community and Education", utilizando la música como fuerza motivadora, se desarrolla en

numerosos y variados ambientes, en proyectos con las personas sin hogar, asociaciones de jóvenes, prisiones, escuelas y familias. Promueve las oportunidades de crear música en directo, que refleja la diversidad de los participantes, así como la propia experiencia y nivel artístico de la Orquesta.

Ha colaborado con algunos de los grandes compositores de bandas sonoras para el cine, como Brian Easdale (*Las zapatillas rojas*, 1948) y Maurice Jarre (*Pasaje a la India*, 1984), ambas ganadoras de un Oscar y, más recientemente, con Elmer Bernstein, cuyo 80 aniversario fue celebrado con una gala concertística, bajo la dirección del propio compositor, en el Royal Albert Hall.

A lo largo de los años, ha destacado por su excepcional calidad y versatilidad, así como por la amplia diversidad de sus actividades: la popular serie "Hooked on Classics", los conciertos del repertorio europeo tradicional y la colaboración con compositores contemporáneos. Sir Thomas Beecham dijo una vez: "La buena música es aquella que penetra en el oído con facilidad y deja la memoria con dificultad." Hoy, como entonces, la Royal Philharmonic Orchestra mantiene el compromiso de estas palabras.

La Royal Philharmonic Orchestra ha actuado anteriormente con Ibermúsica en las siguientes ocasiones:

- 1974 Erich Leinsdorf, Jesús López Cobos**
- 1976 Werner Torkanovsky**
- 1976 Sir Colin Davis**
- 1979 Kurt Masur**
- 1980 Okko Kammu, Jesús López Cobos**
- 1982 Antal Dorati**
- 1983 (junio y noviembre) Yuri Temirkanov**
- 1984 Semyon Bychkov**
- 1985 Yuri Temirkanov**
- 1986 Yuri Temirkanov**
- 1987 Antal Dorati, Paavo Berglund**
- 1988 Vladimir Ashkenazy, Erich Leinsdorf**
- 1989 Vladimir Ashkenazy**
- 1991 Vladimir Ashkenazy**
- 2000 Daniele Gatti**
- 2001 Daniele Gatti**
- 2002 Daniele Gatti y Yuri Temirkanov**

Director Titular: **Daniele Gatti**

●

G. Mahler (1860-1911)

Sinfonía Núm. 10 (Adagio)

R. Strauss (1864-1949)

Vier letzte Lieder

September

Frühling

Beim Schlafengehn

Im Abendrot

Solista: **Christine Schäfer**

● ●

A. Berg (1885-1935)

Lulu (Suite)

Rondo

Ostinato

Lied der Lulu

Variationen

Adagio

9A

El concierto finalizará aprox. a las 21:25 h.
martes 18 de mayo 19:30 h.

G. Mahler

Sinfonía Núm. 10 en Fa sostenido Mayor (Adagio)

Mahler sigue la doble larga tradición, por un lado, de los compositores que no pudieron completar más de nueve sinfonías, y, por otro lado, de los autores de sinfonías incompletas, ya que él llegó a iniciar su *Décima* pero se quedó en un magistral *Adagio*. Como el plan restante era más o menos conocido no han faltado intentos de completar la obra, el más conocido de los cuales es el de Deryck Cooke pese a lo cual

no puede ser otra cosa que una especulación sobre un problema de los que Unamuno llamaba “de exfuturo” (el futuro posible que no llega a ser).

El *Adagio* que Mahler compusiera en 1910 es suficientemente poderoso como para dar cuenta de la enorme capacidad expresiva a la que la madurez del autor había llegado. Formalmente es interesantísimo y culmina de alguna manera esa línea heterodoxa que enlaza con Schubert – Bruckner pero que en él tiene una dimensión de conglomerado sintético de elementos dispares. En ese sentido, este *Adagio* es como una especie de taracea de elementos temáticos de los más diversos. Entre ellos no faltan elementos líricos, otros dramáticos y, desde luego, esa presencia de lo banal que es tan frecuente en casi toda la obra de Mahler y que, al ser episódica, adquiere una dimensión de distanciamiento irónico cuando no sarcástico. Hay momentos plácidos, contemplativos, donde el sentimiento de la naturaleza, siempre tan presente en este compositor, adquiere caracteres hasta bucólicos, mientras que otros son torturadamente dramáticos en una expresión que es francamente expresionista. De nuevo nos hallamos ante una concepción mahleriana de la sinfonía entendida como un cosmos

sonoro que parte de algo tan tenue como es un solo de viola para exponer un primer tema capaz de las transformaciones más impensadas. Tímbicamente, aquí se desarrollan las intuiciones geniales de la *Klangfarbemelodie* presentes en la *Novena*, así como la disolución de la tonalidad continúa afirmándose proféticamente.

Podría pensarse que con elementos tan diversificados, el aspecto del *Adagio* sería el de un puzzle o, en el mejor caso, de un mosaico al que se le ven las teselas. Pero la genialidad de Mahler y su extraordinaria madurez consiguen una gran coherencia formal a través de una unificación expresiva que podría calificarse de auténtica magia integradora. La riqueza expresiva del movimiento hace especular sobre lo que podría haber sido la sinfonía completada por su autor. Autor que no escuchó este *Adagio* pues se estrenó tardíamente, el 14 de octubre de 1924, en Viena y en una versión preparada y dirigida por Franz Schalk que incluía también los esbozos del *Purgatorio* que hoy día se omiten porque no fueron terminados por Mahler.

R. Strauss

Cuatro últimos Lieder

Si Mahler muestra el pesimismo de un mundo que siente irse antes de la I Guerra Mundial, en Richard Strauss se sigue respirando un cierto optimismo germánico que se basa en el humanismo goethiano durante el período de entreguerras. Pero, utilizado por el III Reich y sobreviviente a la destrucción absoluta de la II Guerra Mundial, Strauss se convertirá en sus obras últimas en otro testigo lacerado del fin de un mundo.

Es verdad que, por comparación con su entorno, Strauss fue un músico avanzado en su juventud, como los poemas sinfónicos y las primeras óperas lo demuestran, y conservador en los años siguientes. Pero su etapa final es misteriosa, personalísima y, a despecho de la popularidad de alguna obra como la que hoy nos ocupa, bastante desconocida y secreta. Las dos *Sonatinas* para conjunto de viento son todavía completamente ignoradas por los públicos que tampoco aprecian mucho el *Concierto para oboe y orquesta*, o el *Dueto concertino para clarinete, fagot, cuerda y arpa*. Incluso *Metamorfosis*, una auténtica obra maestra que certifica el fin de toda una época, es obra para muy entendidos y además cuelga con el sambenito de ser muy difícil de tocar.

Por el contrario, los *Cuatro últimos Lieder* han ido adquiriendo con los años un bien merecido prestigio. No hay que olvidar que Strauss es uno de los grandes liederistas de la Historia y que en su juventud y otros períodos de su carrera realizó docenas de magníficos Lieder, muchos de los cuales figuran por derecho propio entre los más estrictos repertorios del género. Pero quizá estos cuatro últimos, concebidos directamente como Lieder orquestales, se destacan muy especialmente del contexto general por su intensidad, su aspecto terminal y su despedida, individual como compositor, y colectiva como generación y época, del mundo. Fueron compuestos por

separado aunque querían desde el principio ser un ciclo y quizá esa individualidad ha hecho que no siempre se toquen en el orden en que el autor los concibió.

El primero se titula *Frühling* (Primavera) y usa un texto de Hermann Hesse. Strauss lo fechó en Pontresina el 18 de julio de 1948 y lo dedicó a Willi Schuh y su esposa. Hay en él un sentimiento de la naturaleza cuyo panteísmo es tan exaltado como en el fondo trágico más allá de su opulencia colorística.

El segundo es *September* y usa de nuevo texto de Hesse. Lo fecha en Montreux el 20 de septiembre de 1948 y lo dedica a los señores Seery. Aquí el sentimiento de la primavera es sustituido por el del otoño aunque con una intensidad similar que se tiñe de ocre nostálgicos que pasan no sólo a la línea vocal sino al sonido orquestal, siempre opulento pero capaz de todos los matices.

El tercero *Beim Schlafengehen* (al acostarse) insiste en los textos de Hesse y se fecha en Pontresina el 4 de agosto de 1948 (obsérvese que se compone antes que el segundo por lo que se justificaría otra ordenación más cronológica). Está dedicado a Adolf Jöhr y su esposa. Lo apacible del sentimiento del sueño se mezcla con ese fin de la tarde que es un final, con esa llegada de la noche que es una transición hacia lo impalpable y con esa imagen, tan constante en la tradición cultural, de acercar la imagen del sueño a la de la muerte.

La culminación expresiva de la obra está sin duda en el cuarto, *Im Abendrot* (en el crepúsculo) donde el texto escogido es de un escritor bastante anterior, Eichendorff. Lo fecha en Montreux el 27 de abril de 1948 (resulta así el primero que se compone) y lo dedica a Ernst Roth. La luz roja del crepúsculo le sirve para una gran intensidad expresiva, nostálgica, de auténtica despedida pero también asumiendo lo que ello implica y manteniéndose con una tensa calma.

Strauss murió antes del estreno de estos impresionantes *Lieder*, que no tuvo lugar hasta el 22 de mayo de 1950 en el Royal Albert Hall de Londres, con Kirsten Flagstad como solista y la Orquesta Philharmonia dirigida por Wilhelm Furtwängler.

A. Berg

Suite de Lulu

Tras el indiscutible éxito de *Wozzek*, Alban Berg acometió la redacción de su segunda ópera, *Lulu*, tomado como base dos piezas teatrales de Franz Wedekind (*El despertar de la primavera* y *La caja de Pandora*) que tienen como protagonista al mismo personaje. Berg sabía que el trabajo iba a ser largo y de hecho no llegó a terminarlo, teniéndose que estrenar póstumamente de manera incompleta hasta que fue terminada por Friedrich Cerha. También era consciente de que se trataba de una obra muy distinta a *Wozzek*, con complejidades distintas y probablemente menos inteligible para los públicos. De esta manera tuvo la idea de reunir algunas escenas importantes para hacerlas circular en forma de concierto de manera que los auditores fueran familiarizándose con lo que iba a ser después la ópera final. Surge así lo que hoy se llama *Suite de Lulu*, que para el autor era la *Lulu-Symphonie*, y que el impagable Erich Kleiber estrenaría en Berlín el 30 de noviembre de 1934.

La obra se estructura en cinco movimientos de los que los dos extremos son los principales y más desarrollados. Se abre con un "Rondó" (Andante e himno) que toma sus motivos de las dos primeras escenas del acto II de la ópera. Berg los desarrolla de una manera relativamente autónoma con respecto a la ópera y, además, hay que decir que el máximo desarrollo se obtiene precisamente en este movimiento cuya duración es prácticamente la misma que la del resto de la pieza.

"Ostinato: Allegro" es el segundo movimiento que procede también del II acto y precisamente del intermedio que une las dos escenas tratadas en el movimiento anterior. Se trata realmente de un

ostinato como promete el título pero que adquiere además el carácter de un movimiento perpetuo y, aunque guarda una relación más directa con lo que se escucha en la ópera que el movimiento anterior, es también una cuidada reelaboración.

El tercer movimiento es el "Lied der Lulu" y como pieza autónoma lo dedicó a Anton Webern con motivo de su cincuenta cumpleaños. Se trata de una pieza vocal de coloratura, que marca muy bien el carácter del personaje protagonista y la línea vocal es tan sinuosa como el retrato moral que de ella se nos da. De alguna manera, y en sólo tres minutos, Berg se las arregla no sólo para hacer un cumplido retrato de Lulu sino para ofrecernos un resumen de todos los motivos asociados al personaje durante la representación.

Siguen las "Variaciones" que proceden del III acto. Se trata de cuatro variaciones que evoca cada una un episodio de la ópera y que remiten a una canción callejera de la misma. La presencia entre ellas de un coral nos da idea de la elaboración formal a la que Berg quiere someter una música que operísticamente tiene otra función.

El final es un "Adagio" que da una síntesis del final de la ópera donde se escucha la canción de la mezzo aquí travestida en trozo para soprano constituyendo un cúmulo de elementos dramáticos desgarrados donde no se ocultan los orígenes expresionistas.

La obra es, desde luego, mucho más que un intento de hacer una simple suite sobre la ópera y por eso el título de sinfonía que le diera Berg no es inapropiado. Incluso se aleja bastante de la obra escénica por lo que acaba por ser autónoma respecto a ella no es una introducción a la ópera porque en el mismo sentido ésta sería una introducción a la suite sinfónica que es una gran obra sin ninguna otra consideración

Tomás MARCO

Daniele Gatti

Es Director Titular de la Royal Philharmonic y del Teatro Comunale de Bolonia. Anteriormente, fue Director Titular de la Accademia Nazionale di Santa Cecilia (1992-97) y Director Invitado Principal de la Royal Opera House, Covent Garden (1994-97). En la temporada 1989/90, hizo su debut en el Carnegie Hall, con la American Symphony Orchestra, y dirigió el concierto de clausura del Festival de Spoleto. En 1991/92, fue Director Residente de I Pomeriggi Musicali (Milán) y de la Orquesta de Cámara Stradivari, fundada por él en 1986.

Después de varios años de fructífera colaboración con la Asociación Lírica y Concertística Italiana de Milán, hizo su debut en La Scala a los 27 años, con *L'occasione fa il ladro*. En 1993, volvió a este teatro con *Tancredi*, de Rossini. Desde entonces, ha dirigido en La Fenice, Lyric Opera de Chicago, Berliner Staatsoper y Metropolitan Opera.

Ha estado al frente de las más prestigiosas orquestas y es un invitado habitual de la Chicago Symphony, London Symphony, Bayerischer Rundfunk, Israel Philharmonic, New York Philharmonic, Berliner Philharmoniker, Staatskapelle Dresden, Münchner Philharmoniker y Boston Symphony.

Durante varias temporadas, ha repartido su actividad artística entre Bolonia y Londres, además de realizar giras con la Royal Philharmonic.

Sus grabaciones para BMG/RCA incluyen *Fuentes de Roma, Fiestas Romanas y Pinos de Roma*, de Respighi, con la Orchestra Nazionale di Santa Cecilia; el *Concerto para orquesta* y el *Divertimento para cuerdas*, de Bartók; las *Sinfonías Núms. 4 y 5*, de Mahler; la suite *Romeo y Julieta*, de Prokofiev; *Romeo y Julieta* y *Obertura Fantasía (1880)*, de Chaikovski, todas con la Royal Philharmonic.

Con Ibermúsica, Daniele Gatti también ha dirigido:

1996 London Symphony Orchestra

Christine Schäfer

Estudió en el Conservatorio de Berlín con Ingrid Figur, Arleen Augér, Aribert Reimann, Dietrich Fischer-Dieskau y Sena Jurinac. Ha desarrollado una elogiada carrera internacional en el terreno operístico, concertístico, en recitales y en grabaciones.

Ha interpretado los papeles de Konstanze, Ilia, Lulu y Cherubino, en el Festival de Salzburgo; Konstanze, Gilda y Sophie, en Covent Garden; Lulu, en su debut en la Met; Pamina y Cleopatra, de Händel, en la Ópera de los Países Bajos; Sophie, en San Francisco; Lulu, en los festivales de Glyndebourne e Innsbruck; Zdenka, en Houston; Zerbinetta, en Munich; y Pierrot Lunaire, con Boulez, en Berlín y París.

Su amplio repertorio abarca desde el barroco hasta la música contemporánea, con actuaciones frecuentes en los principales escenarios de Europa y Norteamérica. Colabora regularmente con Abbado, Harnoncourt, Boulez, Eschenbach y Rattle, y es una invitada habitual de las Filarmonías de Viena y Berlín, Chicago Symphony, Ensemble Intercontemporain y Concentus Musicus.

En 2002/03 hizo su debut con la New York Philharmonic (Gatti), con un programa de Berg y Mozart; cantó obras de Berg y Mozart en Chicago y Colonia (Boulez); *Missa Solemnis*, de Beethoven, con la Berliner Philharmoniker (Harnoncourt); *Misa en Do menor*, de Mozart, en Salzburgo (Abbado); *Magnificat*, de Bach, en Viena (Harnoncourt), y *Requiem*, de Brahms, en Dresde (Thielemann).

Desde su aclamado debut en el Festival de Berlín de 1988, con

Nachträume, de Reimann, ha ofrecido recitales en todo el mundo, realizando giras por Norteamérica y actuaciones en las más prestigiosas salas, como Wigmore Hall y Musikverein de Viena. En 2001/02, fue muy celebrado su debut en recital en Japón, país que volverá a visitar en 2004. También en 2002, ofreció *Winterreise*, de Schubert, en la sesión inaugural de la Ruhr Triennale.

Entre sus numerosos trabajos discográficos, cabe destacar Konstanze, en *El rapto del serrallo*, con Les Arts Florissants/Christie (Erato); una selección de obras de Mozart y Strauss, con la Berliner Philharmoniker/Abbado; *Cantatas Nupciales* de Bach, con Musica Antiqua Köln/Goebel; *Pierrot Lunaire* de Schönberg y *Pli selon Pli* de Boulez, con el Ensemble Intercontemporain/Boulez y un disco en recital de Debussy y Chausson, con Irwin Gage, todos estos para DG. Sus anteriores grabaciones incluyen *La creación* de Haydn, con Rilling; *Nachträume* y *Kinderlieder*, de Reimann; *La Pasión según San Juan*, con Stuttgarter Hymnus-Chorknaben; *Canzonettas* de Mozart, con el conjunto de vientos de la Berliner Philharmoniker/Fischer-Dieskau y *Lieder* de Schubert y Schumann, para Hyperion.

En 2002/03, debutó en el papel de Violetta, de Verdi, en la Staatsoper Berlin/Barenboim; cantó Lulu, de Berg, en Berlín; y el papel titular en *Alcina*, de Händel, en el Festival Drottningholm de Estocolmo. Compromisos futuros, incluyen interpretaciones de Konstanze, en Munich; *St. François d'Assise*, de Messiaen, en la Bastilla; Cherubino, en el Palais Garnier; y Sophie, en la Deutsche Oper Berlin. En concierto, actuará en Berlín, con Mehta; en París, con Chung; en San Francisco, con Tilson Thomas; en Viena, con Harnoncourt y en Salzburgo, con Jordan.

**Christine Schäfer ha actuado anteriormente con Ibermúsica en:
diciembre 2003 (Concentus Musicus/Harnoncourt)**

Agua de Colonia Concentrada Alvarez Gómez. Refresca cada mañana

Próximos conciertos:

IOA BBC Symphony Orchestra

Martes 25 de mayo 19:30 h.

Director Titular: **Leonard Slatkin**

Solista: **Emanuel Ax**

IIA Den Norske Opera

Viernes 4 de junio 19:30 h.

Director Titular: **Olaf Henzold**

Director del Coro: **Steffen Kammler**

12A Münchner Philharmoniker

Miércoles 23 de junio 19:30 h.

Director Titular: **James Levine**

Solista: **Martin Spangenberg**